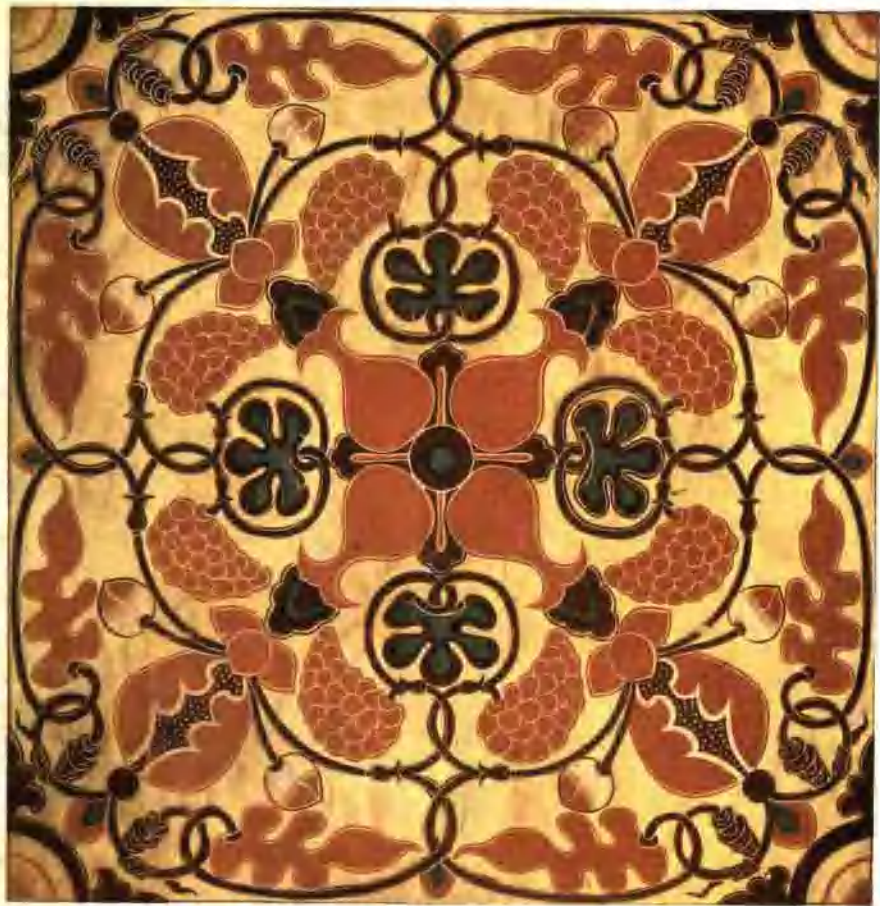

敦煌艺术画库

敦煌图案

敦煌藝術圖庫

敦煌藝術

敦煌文物研究所編輯委員會編

中國古典藝術出版社

1957·北京

敦煌文物研究所

編輯委員會

敦煌藝術畫庫第3種

敦 煌 圖 案

執行編者：歐陽琳

攝影：李貞伯 祁鐸

出版者：中國古典藝術出版社

北京東總布胡同 10 號

責任編輯—秦嶺云 美術設計—鄧景濤

印刷者：北京市印刷二廠

發行者：新華書店

北京市書刊出版業營業許可証出字第 079 號

1957 年 10 月第一版第一次印刷

開本：787×1092 紙 1/32 印張：1 1/4

印數 1—3,370 統一書號：8029·45

敦 煌 圖 案

敦煌圖案，是我國古代重要的裝飾藝術遺產之一；它通過敦煌各時代修建的石窟，完整而有系統地體現了公元4世紀到14世紀，一千年中佛教藝術的發展過程。隨着時代的演變顯示出不同的藝術風格。當我們走進石窟時，首先為壁畫、塑像、建築，這一互相聯系的完整統一的艺术結構的美所感動；同時更為那些色彩燦爛紋樣縹緲的藻井、人字披、龕楣、頂光、邊飾等裝飾圖案所吸引。這些圖案在壁畫、塑像、建築之間起着分界映襯的調和裝飾作用。例如塑像經過裝飾和頂光背光的襯托，使采塑的神態更加生動美麗。

魏代圖案，主要分佈在窟頂人字披、平棊和藻井部分，早期石窟圖案。如第2圖128窟，北魏作風純朴，結構簡潔，是這一時期的特點。那些画在人字披內的各種禽鳥與忍冬、蓮花，都充滿了自然和諧的生機，顏色以青綠和變色的黑為主，單純明快，特別是青綠相間的色彩配置，為隋唐圖案所常用的青綠

“叠景”技法开辟了道路，魏代的边饰图案，是由几种不同纹样和色采的短花边联续而成的，纹样主题以各种忍冬纹为最多，还配合了垂角纹、棊格纹、云纹或动物纹等，它们是继承了秦、汉铜镜和陶器上的传统，并赋予色采。平棊是石窟建筑的最高部分，一般在四方套叠的中心安置着莲花，四角配以飞天、忍冬与火焰等纹样。（参看第2图）

隋代图案在内容和形式上都较魏代有显著的发展。从这个时候开始，藻井中心逐渐减少了斗四的桁条扩大，如第8图是401窟，羽人飞马藻井，人头鸟身的“羽人”，马头鸟身的“动物”，随着奏乐的飞天在方井内循环飞舞，外沿围绕若环形联珠纹，圆内有大嘴鸟和描绘了忍冬的垂角纹，加工较多，内容就显见得精美细致。在色采的运用上注意对比的调和，主题方面应用植物纹样更显得广泛了。无论在边饰龕楣、顶光中，都表现出了花叶卷曲的意味，色采虽然渐趋富丽，却还保留有北魏的古朴作风，如第7图是407窟隋代藻井，中心方井内飞天与卷叶的线条描，轻快而流畅地刻划出生动活跃的形象，表现出在天空中正在飞翔的飞天的自由愉快的感情。随着飞天飘动的还有流云与花朵，这些美丽的事物把整个方井，布置得严密紧凑而不死板。莲花中心三个兔子相互追逐奔跑，由于画家高度的想

像力，使三只兔子的三只耳朵，巧妙地代替了牠們应有的六只耳朵，这样智慧的組織結構，表現了動的美，和惊人的藝術概括才能。

唐代是石窟裝飾藝術發展的全盛期，正如當時圖案中普遍運用的自由卷草紋一樣，內容是豐富多采變化萬端的；其中有植物紋、動物紋、幾何紋、雲氣紋和人物靈鳥等，表現得非常生動活潑，唐代的邊飾都是一氣呵成，很長的自由紋樣，有的與龕沿齊長，有的圍繞着壁面與石窟四周，最長的達十餘公尺。由於組織結構起伏上下迴旋伸展，像奔騰的江河的水一樣，翻滾着各種花浪，例如第12圖是334窟，初唐的百花卷草邊飾，在大波狀形的蔓藤中，花葉像秋葵，背向俯仰，各顯姿態，充滿了生氣，枝葉蔓藤的卷曲，表現得流暢婉轉，富有寫生變化的趣味。初唐的藻井，中心大多比較寬敞，題材也比較豐富變化多，如第12圖是334窟，蓮花藻井，它層次不多，安排得很勻靜，中心大蓮花是由許多蓮瓣與雲頭紋組織而成，棕紅的地色，青綠疊暈的卷瓣白蓮，給人以對比、富麗、明快的感覺。又如第13圖是329窟，初唐飛天藻井，中心方井內的四個飛天，像流雲一樣飛翔在藍底色的天空中，舒卷的行雲與中心蓮花凹凸紋的描繪方法，使方井內充滿了旋轉動盪的情趣，外圍

自由卷曲的蓮花、葡萄紋和規矩嚴整的聯壁紋，輝映成趣，給人以五采繽紛的感覺；如果說，331窟蓮花藻井給人以謹嚴靜穆的美，那麼329窟飛天藻井，給人的是飛揚動盪的美，這裡不难看出一個同時代的作品，風格上却是多式多樣的。

盛唐敦煌圖案，紋樣繁復嚴密，結構緊湊，在色采上達到了前所未有的絢爛，特別是由于疊量層次的增多，像一幅綺麗華貴的織錦一樣，在石窟里放射着輝煌鮮豔的光采。無論是藻井、項光、龕楣、邊飾在色采應用上，都普遍採用了從淺到深的疊量技法，增強了立體感的效果，盛唐的畫家在運用對比色的調和，使紋樣的色澤達到了高度的光輝。如第15圖，是217窟盛唐蓮花藻井，它的特点是採用青綠紅交輝的疊量手法，給人以光采奪目的感覺，藻井中的蓮花、海石榴卷草、垂鈴、采鈴、華璫，各種紋樣都施以工整細緻的疊量手法，其中大蓮花與海石榴卷草都謹嚴結實，顯出盛唐圖案富麗多變的特色。

唐朝大曆以後，土番佔領了敦煌，由於與中原的交通斷絕，當時開鑿的石窟，無論在藝術的技法上和顏料的運用上，都不及過去的豐富，因此中唐、晚唐的圖案在少數洞窟的處理手法上有雷同重複的現象，但一般依舊能繼承前代敦煌圖案的優良傳統而有所發展，例如海石榴和卷草紋樣，就運用得更廣泛

更充分了，在色采方面虽然保持了青綠疊暈方法，但由于硃砂採用較少，石黃運用漸多，因而形成了中晚唐清冷淡雅的色彩，在制作方法上先用赭紅線划出輪廓，然后分佈顏色。就像第20窟是196窟，晚唐，雙鳳啣花背光邊飾，在盛開的海石榴卷草叢中，兩只展翅對向的鳳凰，啣枝飛翔，赭紅色線描輕重有致，活潑流暢，配合着簡潔明麗的色彩，像一曲舒情的音樂，使人輕鬆愉快；這是晚唐具代表性之一的邊飾圖案，它和225窟、159窟，中唐靈鳥邊飾一脈相承，都是這一時期傑出的作品。

五代、宋、西夏，在藻井的題材上有新的开拓，團龍便是這個時期比較普遍採用的新紋樣，它安置在藻井中央。畫龍的方法有些是採取塑壁或澱粉堆金的作法，它們張牙舞爪，有些在戲弄着火焰熊熊的寶珠，顯出威武的神態，也包含着祥瑞的象徵。到了宋代，大片的寶趺千佛佔據了整個裝飾壁面的地位，但頂部集中地表現了優美的團花圖案，如130窟宋代重檐甬道頂，藻井以及巨形的背光等都是這時候圖案的代表，這個石窟原來建築規模宏大，氣勢雄偉，再加上宋代濃重的裝飾風味，給石窟增添了整齊和諧的氣氛，由於變色的結果宋代壁面紅地色現在已變為黑色了，圖案上的黑色綠色與白色互相映襯，給人一種冷清單調的感覺，其他如61窟、146窟、98窟

等是五代宋曹氏以后修建的石窟，規模比較龐大高聳，這些石窟都繪制了形式巨大紋樣華麗的藻井和邊飾，加強了石窟壯觀富麗的氣魄。西夏時代建窟較少，它們裝飾手法上仍繼承五代宋初的余波，藻井中央畫着金龍，生動細緻，但它已由唐宋時代層層套疊的倒斗四方形，變為層次減少較單純的方井了。如 310 窟西夏圓龍藻井就是一個例子。

元代敦煌石窟不多，像 465 窟藻井內邊飾，採用了牡丹，盛開的牡丹與茂密的卷葉，使邊飾展示着繁盛的感覺，這與唐代邊飾作風十分相似，第 5 號元代佛塔，塔內是穹窿形的頂蓋，上面描繪着八條口吐長舌的龍，八龍循環奔跑，和中心一種有動態感覺的紋樣相配合，巧妙地形成了旋轉似的圓形華蓋。

敦煌裝飾藝術也來源於生活，畫家從蓮葉、卷草、石榴、葡萄、牡丹等千姿百態的花草和珍禽異獸、行云流水等自然現象中找到了廣泛的描寫題材，這些千變萬化的自然現象，經過畫家深刻地觀察體驗以後，賦予它們以藝術的概括形式，並進一步地組織成豐富多彩的圖案花紋，它們不但裝飾了石窟壁畫本身，而且也裝飾着各時代的建築、服飾和工藝品，成為各時代人民精神和物質生活中不可缺少的藝術形象。在敦煌的石窟

里，当我们看见那些高处石窟顶的藻井图案的精描细绘，就会想像到古代劳动人民在绘制过程中，悬肘昂首的艰苦情况，因而更增加了对他们敬爱的心情。

敦煌图案是用石膏、石绿、硃砂、孔雀石等许多坚定不移的矿物颜料，所以至今一千多年依旧耀眼夺目，像宝石镶嵌在洞窟中一样，大体上都还保留着原来的面貌。简单地说来，魏代的简朴柔和，隋代的精致细巧，唐代的富丽辉煌，每一个时代，都具有鲜明的时代特征。在纹样方面，魏隋的忍冬，唐代的卷草，都表现得生动灵活，各有风味，因此这些图案，大大地丰富了石窟艺术的内容。

敦煌图案，是历代民间画工智慧的结晶。从魏隋到宋元，经过了一千年的时间，古代艺术匠师们，在不断地摄取自然形象糅合了民族风格，一个时代接一个时代地创造了如此丰富不同的体式。今天展示在读者前面的这些优美的装饰图案，正是反映了各时代人民喜闻乐见的美丽的形式，它给我们提供了创造人民新图案的重要参考资料；是中国装饰艺术传统主要的环节，是石窟内盛开的永不凋谢的花朵！

欧 阳 琳

圖 版 說 明

封面 初唐 209 窟 葡萄藻井 歐陽琳繪

採用葡萄藤蔓穿插在藻井中，枝葉交錯，果實豐茂，構成紈狀組織，圓潤的石榴安置于中央，形成一個大花架，花紋疎密相間，是初唐藻井特有的風格，色采古樸大方，它保留並發展了早期石窟裝飾藝術的傳統。

1 北魏 428 窟 平棊圖案 裸體飛天

平棊為四方套疊的形式，中心置大蓮花，四周有螺旋形水紋，套疊中的邊飾置忍冬，四角有裸體飛天，飛天四肢很合解剖結構；筆觸遒勁簡練，色采以土紅、青、白為主，整個平棊給人以豪放健康的感覺。

2 北魏 428 窟 窟頂一角

這是早期石窟建築的窟頂形式，人字披與平棊圖案相鄰，人字披圖案採用了各種禽鳥、忍冬與蓮花，平棊圖案的結構，為四方套疊的聯續，色采單純明快，顯示了早期石窟窟頂的純樸的裝飾風格。

3 北魏 288 窟 人字披圖案 長尾鳥

在人字披形的窟頂內，安排了忍冬、蓮花與柳枝的長尾鳥，青

綠交輝與黑色相間的忍冬以及蓮花，襯托着淺地色，使色采對比而又和諧，顯示出厚重格調。

4 西魏 285窟 龕楣孔雀

這是非常富麗的一幅龕楣，兩只孔雀拖長了尾巴相對站立在花上，挺神氣地注視着周圍，忍冬卷葉繞着粗壯的枝藤來回轉動，構成一幅生機活潑的畫面，青、綠、紅交輝的色采，增加了美麗的裝飾風趣，作風富麗多采俱又不失去古樸的原意。

5 隋 427窟 服飾圖案 史臺湘臨

這是塑像身上的服飾，用獅與鳳安排在菱形的格式中，黑色底襯托着青鳳與白獅，像織錦一樣，有厚重沉着的感覺。

6 隋 402窟 龕楣 李復臨

龕楣內的花紋以蓮花、忍冬、火焰為主，中央盛開的蓮花處有一小菩薩，兩手抓住蓮瓣神態安靜，綠地色襯托着黑蓮與白蓮，配合着青、綠、紅的火焰，顯得格外富麗，綽綽流暢瀟灑，是隋代較完整的龕楣之一。

7 隋 407窟 飞天藻井 段文傑、李復臨

這個藻井的結構與佈局異常豐富生動，線描更突出地刻劃出花樣的形象，中心為三兔，互相追逐歡騰奔跑，配合着飛天與行云，形成了動的境界，外圍菱、垂鱗、垂角紋。逐漸傾向細致多采，是魏、唐間的過渡形式。

8 隋 401窟 羽人飛馬藻井 霍熙亮、歐陽琳臨

藻井中部為一開朗的方井，羽人與飛馬跟隨着飛天，繞着大蓮

花循环飞舞，外圍圓內联珠紋內有大嘴鳥，白色的翅膀像鑲嵌的寶石一樣閃閃發光，这幅藻井較魏代的線描細致，色采逐漸趋向丰富，花样也多样化了。

9 隋 296窟 花鳥边飾 万庚育临

这是藻井四周的边飾，原画採用了青綠交輝与黑色相間的忍冬，这些忍冬像自然界的花草一样，蓬勃地向上滋長生發，花叶間佈置了各种禽鳥，給人以生动活潑的情趣。

10 初唐 331窟 蓮花藻井 李其琼、关友惠临

中心方井为一盛开的卷瓣蓮花，四角安置螺形花，外圍联珠、联璧、杂花、垂角等花纹，組織緊湊严密，在联璧紋內的菊花，有写实变化的意味，色彩以青、綠、絳为主濃，艳丽，整幅藻井給人以厚重的情趣。

11 初唐 334窟 百花卷草边飾 史葦湘临

在波狀形中佈置了纏枝生長的花朵卷叶，繞着波狀主莖，各尽其妙地在舒卷着、变化着，像秋葵的花叶，背向招展各显姿态，线条活潑流暢，显示出花叶活躍的生命，是一幅富有写生趣味的裝飾圖案。

12 初唐 334窟 蓮花藻井 段文傑、李复临

中央蓮花由云头紋、卷草組織成，色采对比，明快。中心方井深地色，襯托着卷瓣白蓮与外圍的白色联珠，給人以对称华丽的美，为盛唐在色采上奠定了艳丽絢爛的基础。

13 初唐 329窟 飞天藻井 史葦湘、楊同乐临

中心方井有四飞天像流云一样圍繞着旋轉的蓮花飞翔，外圍葡

荷蓮花紋、卷草、聯珠紋交映成趣，給人以五采繽紛的感覺，為我們展示了一幅云氣動盪美麗活潑的畫面。

14 初唐 334窟 蓮瓣裝飾 楊同樂臨(上)

這是在弧形背光中採取的題材。心形的聯珠蓮瓣，由許多雜花以及雲紋組成，花紋細膩，色采青、綠、紅的疊量與金邊相輝映，構成一幅富麗的邊飾。

盛唐 66窟 百花卷草邊飾 楊仲年臨(中)

由百花草自由鋪成，花葉稠密，花朵圓潤飽滿，色采簡潔。盛開的花葉，滿佈在邊飾中，由於疊量的技法，構成了濃厚的裝飾風趣。

盛唐 79窟 半團花邊飾 李其原臨(下)

邊飾是聯珠重疊的心形紋樣，整齊規律地排列着，色采用暗紅、青、綠，以白色描地線，顯示了簡潔飽滿的風格。

15 盛唐 217窟 蓮花藻井 歐陽琳、霍熙亮臨

藻井中心大蓮花，由許多雲頭小花組織而成，地棕紅，外沿白色聯珠與青、綠、紅疊量的海石榴卷草，成起伏鋪展的狀態。因花、垂鱗、幔閣皆有濃艷的色彩，富麗而有變化，給人以光采奪目的感覺。

16 盛唐 444窟 蓮花葡萄項光 史憲淵臨

這是裝飾塑像頭部后面的光圈，以葡萄、蓮花、石榴、雲紋組成一團花，枝葉曲折有規律，交組成網狀，花紋緊湊富于變化，突破了盛唐環狀套疊的一般格式，色采白地與暗褐色相間，青綠暈

成的葡萄、蓮花、顯得細致柔和，是盛唐特有的項光之一。

17 盛唐 103 窟 蓮花藻井

藻井中心由許多蓮瓣、云紋、小花組成一個大蓮花，色彩白、綠、暗紅對比，繁華綉麗，外圍五色聯珠，波狀卷草，半團花邊飾，皆青、綠、紅疊量，色彩富麗堂皇，體現了盛唐圖案璀燦的特色。

18 中唐 201 窟 茶花藻井 翟熙亮、歐陽琳臨

方井中心由許多小叶與茶花朵組成一大團花，地色金黃。青色的花朵與綠色的枝葉，構成生動玲瓏的畫面，外圍半團花、回紋、海石榴卷草、采鈴與幔圍，仍採用疊量的辦法，為中唐特有的風格。

19 晚唐 361 窟 雁紋圖案 黃文觀臨

這是龕頂華蓋中的裝飾，是一種受古代波斯薩珊時代裝飾影響的圖案，在連續方格內為一大蓮花，中心安置側立相對口啣花串的雁，雁着青綠色，外圍繞以白色的聯珠，地紅、白、黑相間，與青綠色形成明快對照。

20 盛唐 79 窟 半團花邊飾 李其璋臨（上）

這是兩種不同的半團花交錯組成的聯續紋樣，結構規律中有變化，紋樣丰茂圓潤，色彩以白、赭紅為地，白色描線，形成對比明快的畫面。

晚唐 196 窟 雙鳳啣花邊飾 李承仙臨（下）

雙鳳啣枝展翅對飛，中心為一盛開的海石榴花，卷葉與蔓藤穿插在海石榴叢中，花葉丰茂，枝藤卷曲，赭紅色描出活潑流暢的線

条，色采簡潔明快，給人輕松愉快的感覺。

21 五代 98 窟 地毯圖案 楊同樂監

結構是平行四邊形，四周為梯行組織，花紋以茶花禽鳥間配而成，花葉較單純，排列對稱，色采簡潔，是五代、宋慣用的花紋題材，它已經不再像盛唐時代盡量層層的繁華繚繞，而傾向於淡雅的風格了。

22 宋 328 窟 窟頂圖案

在聯續有規律的方格中置圓形蓮花，這種圖案滿佈在窟頂四周，它是宋代保留得完整鮮明的窟頂圖案，色采富麗，以白、紅、青綠為主，充分顯示了濃重的裝飾趣味。

23 宋 246 窟 窟頂圖案

兩種團花組織成的聯續花紋，簡潔整齊的手法，表現了宋代的裝飾風趣。

24 西夏 330 窟 團花藻井 楊同樂監

安置在一個小窟內的倒斗形藻井中，結構單純，這種有高度規律性的幾何形連續圖案，是宋及西夏裝飾圖案的基本風格。